

BE YOU STILL

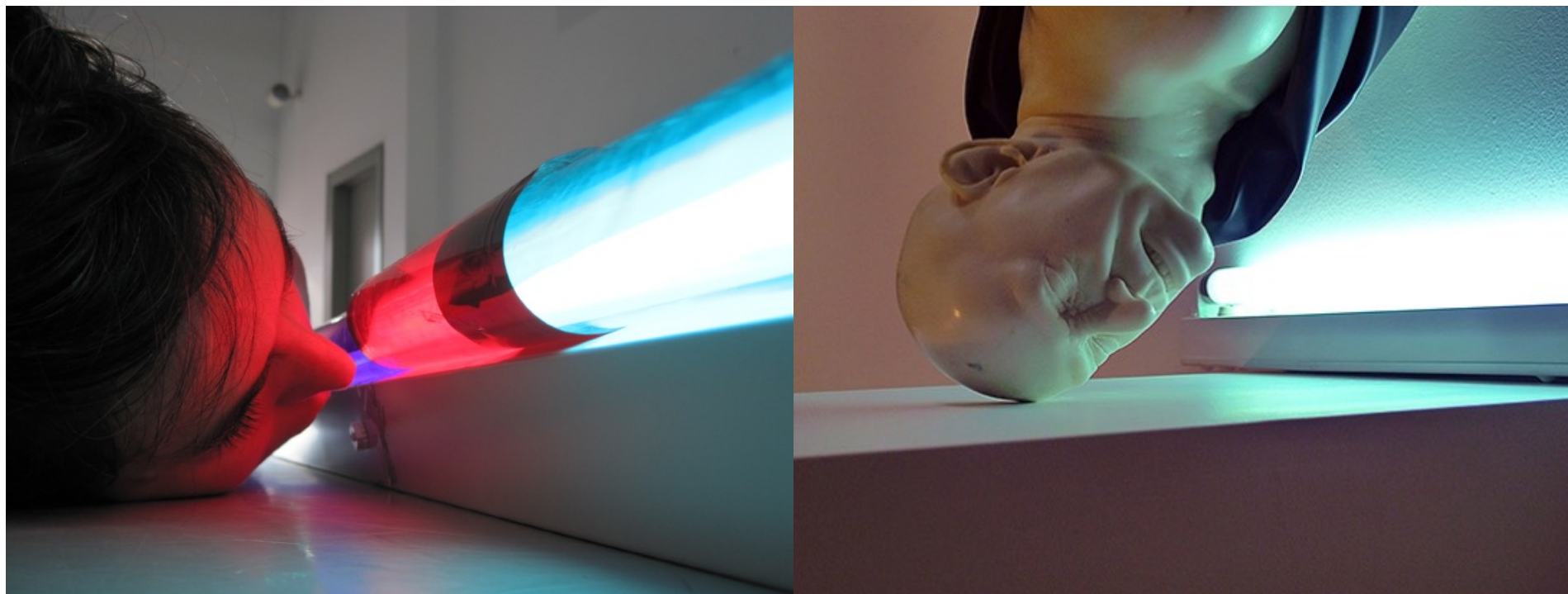

Be you still –estáte quieta–, comienzo de un poema de Yeats, porque me parece que recoge las ideas de permanencia, insistencia, compromiso y resistencia que me interesan y conforman la base de mi práctica artística. Hablar de quietud y a la vez temblar.

To my Heart, bidding it have no Fear

Be you still, be you still, trembling heart;
Remember the wisdom out of the old days:
Him who trembles before the flame and the flood,
And the winds that blow through the starry ways,
Let the starry winds and the flame and the flood
Cover over and hide, for he has no part
With the proud, majestic multitude.

W.B. Yeats (1865–1939). *The Wind Among the Reeds*. 1899.

“...sumergirnos en el resbaladizo, heterogéneo y contradictorio ámbito de la instalación donde los estatus indeterminados, las interpretaciones contradictorias, los discursos maleables y las respuestas complejas conforman la naturaleza de una forma de arte...”

Esta referencia a la naturaleza de la instalación porque define con precisión el contexto en el que nos interesa trabajar. La instalación como forma de arte, multifacética y heterogénea, conjugadora de múltiples prácticas y operativa en diferentes planos de intervención, interpretación, percepción y relación con el espectador supone la exploración de un contexto inestable –no en cuanto a su debilidad sino por susceptible de mutar– donde la manipulación del espacio y los elementos que lo habitan persiguen lograr una interacción plural entre la obra y la experiencia física de los asistentes. A través de una conjugación entre la danza, la instalación y la *performance* queremos construir ese “contexto inestable” que apela a la recuperación de una experiencia directa entre los asistentes: esto sucede para nosotros.

Por último Bernardí Roig porque este trabajo está profundamente influenciado por su obra y planteamientos.

Al igual que en sus esculturas en este contexto se encuentran un cuerpo y un aparato de fluorescencia. Roig usa la luz de fluorescente como fuente luminosa que ciega, no que ilumina, así obtura nuestra mirada, desdibuja la figura y evidencia el fracaso en el intento de percepción de la imagen, y por tanto de la realidad. Nos hace cuestionar el acto de mirar y su valor. La figura en sus esculturas mira dentro porque mirar fuera le cegaría. ¿Será la mirada interior el lugar de resistencia frente al dominio de la luz? ¿Será el acto de mirar la manera de recuperar las experiencias intensas? ¿la nitidez de las imágenes? ¿su sentido?.

Esta figura intenta crear la tensión necesaria para redefinir el lugar, el cuerpo y sus interacciones y con ello invita a una mirada nueva sobre lo que ya conocemos: la carne y calidez del cuerpo se enfrenta a la luz fría del fluorescente. Pero las dos cosas nos resultan igual de familiares.

El cuerpo está absolutamente presente y expuesto. Nos interesa ese lugar límite en el que todo se expone sin artificio, un ejercicio de presencia y constancia. Un cuerpo absolutamente resistente y maleable al mismo tiempo. Un estado de guerrilla. No hay personaje, ni actuación, es acción y movimiento crudo, como la luz del fluorescente. Y desde ahí, desde la crudeza y la pureza del simple “estar” aparece el contenido y/o la emoción en el que mira y recibe, no en el que emite.

La línea es siempre más lenta que el pensamiento. Una mano es siempre una mano que tiembla.

Uno siempre concibe la forma como una basta poesía destinada a traducir el contenido de una idea.

Uno siempre hace una imagen para sobrevivir a una cabeza que piensa y evitar así ser aplastado por ella.

Vivimos en un clima saturado de imágenes [...] pero la experiencia que se produce es de baja intensidad.

Estamos sometidos al dominio de la luz, una luz que disuelve los límites de las cosas, una luz blanca en la cual todo fluctúa.

Modalidad de presentación: quietud y baile.

La naturaleza de las artes vivas se encuentra desde hace años con la de las artes plásticas por necesidad de diálogo y expansión.

La contemplación de las obras de Roig me despierta los mismos estados de reflexión que cuando veo un cuerpo de cerca porque la carnalidad de sus figuras me cuestiona los límites entre las materias.

Quiero hacer un ejercicio de traslación de esa misma carne y sobre los estados de permanencia y quietud en los que se encuentran sus figuras. Pero mi cuerpo está vivo, tiembla después de un rato.

Mi cuerpo expuesto al espacio, el tiempo, la luz y la mirada.

Por eso planteo dos modalidades de presentación para *Be you still*.

- La primera consiste en realizar una ocupación del lugar extendida en el tiempo donde este cuerpo se expone a la luz igual que las figuras de Roig, de esa quietud surge el baile, bien cuando acordemos previamente, bien cuando el cuerpo colapse en dicha quietud.
- La segunda modalidad sería el baile sin quietud previa, tendría así un formato más cercano a lo que entendemos por “pieza corta”, siempre entendiendo que trabajamos para espacios no convencionales.

Equipo

Creación e interpretación –Irene Cantero. Sevilla, 1985.

Licenciada en Escenografía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y en Coreografía en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, Madrid. Ha obtenido becas de creación e investigación como Beca Danceweb-Impulstanz Viena, Ayudas a la producción INJUVE, Artista residente en la Real Academia de España en Roma.

Su práctica artística comprende la coreografía e interpretación, el diseño de iluminación y la pedagogía.

Dirige su proyecto propio: *En Profundidad* a través del cual explora una forma de entender la danza desde la transdisciplinaridad y la resistencia. Han estrenado sus piezas en Matadero Madrid, Festival Internacional de Danza de Itálica, Sevilla; Festival *differenti Sensazioni*, Biella, Italia; Festival Danzamos, Madrid, Real Academia de España en Roma, etc.

Trabaja con diversas compañías y artistas independientes que sostienen una línea entre la danza contemporánea, la performance y los géneros híbridos. Recientemente ha trabajado en: Reposición de la performance de Yoko Ono *Sky piece for Jesus Christ* (1965), Villa Medici, Roma 2017. *Moses un Aron* dirigido por Romeo Castellucci en el Teatro Real de Madrid 2016.

Colabora con otros artistas como Sergio Galán, creación digital y diseño interactivo, con quien realizan *performances* basadas en el encuentro entre tecnología y cuerpos. Junto con Víctor Colmenero, forman *Singing+Beehive*, bajo este seudónimo realizan acciones y proyectos basados en el site-specific y la *performance*. Junto con la artista alemana Anna Kubelik realizan intervenciones que dialogan entre la arquitectura, los objetos y el cuerpo.

Forma parte de un grupo de trabajo e investigación en torno al estudio de la anatomía dirigido por la coreógrafa Elena Córdoba.

Imparte talleres en diferentes ciudades y espacios y ha sido profesora en el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada.

Foma parte de la Cía. Daniel Abreu donde desempeña diferentes tareas: ayudante de coreografía, diseño de iluminación y coordinación técnica. Como iluminadora trabaja como ayudante de Juan Gómez-Cornejo. Colaboradora regular de TERRITOIRE –electrónica- y De la Purísima –cuplé contemporáneo-. Y ha diseñado luces para Pepa Gamboa, Pedro Berdayes, Camille Hanson, Sharon Fridman, Claudia Faci, Janet Novás, La Tristura, Michelle Man, Sef...

Asesoramiento técnico y creativo –David Benito. Madrid, 1979.

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Es Colaborador Honorífico en el departamento de Dibujo y Artes de la Imagen en la Facultad de Bellas artes de la Universidad Complutense de Madrid desde 2013.

Profesional del ámbito de las artes escénicas dentro del área técnica desde 2006. Fue coordinador técnico de la sala El canto de la cabra en Madrid. Ha diseñado iluminaciones para La tristura, Vuelta de Tuerca, María Folguera, Pablo Remón, Pablo Fidalgo y Estefanía García, Montse Penela, Mónica García e Irene Cantero. Ha sido coordinador técnico de las compañías El canto de la cabra, Magrinyana, Lengua blanca y Guindalera; de los directores de escena Carlos Marquerie, Carlos Fernández, Claudia Faci, y los coreógrafos Elena Córdoba, Daniel Abreu, Ana Buitrago y Sonia Gómez. Y actualmente para la Altra bilis-Angélica Liddell.

En paralelo al ámbito escénico su práctica artística se desarrolla a través de la fotografía, el vídeo y la pintura, fundamentalmente.

Ficha artística

Título: *Be you still.*

Duración: 20 minutos de baile + prefacio de activación del espacio de duración variable –explicado en modalidad de presentación–.

Creación, interpretación y coordinación: Irene Cantero.

Asesoramiento: David Benito

Música: Territoire, Ricardo Lezón y McEnroe.

Ficha técnica

Iluminación: la luz para la pieza la proporciona exclusivamente el fluorescente con el que se interactúa. Si en el espacio hay luz, bien natural o bien de carácter funcional –como alumbrado de calle–, trabajaremos con esta luz para conjugar sus potenciales. La pieza se aprecia mejor en espacios en penumbra, no necesariamente con oscuridad absoluta, pero nos parece también posible convivir con otras fuentes de luz y sacar partido de ellas.

- **Un alargó de corriente** para conectar el fluorescente de **10 metros de longitud mínimo**. Dependiendo del tamaño del espacio y las distancias de las tomas se necesitará más metraje.

Sonido:

- Equipamiento estándar de sonido adecuado al espacio donde se ubique la propuesta.
- Conexión minijack para sacar el sonido por ordenador o reproductor de Mp3.

Espacio:

- Es necesario que haya **toma de corriente** para conectar el fluorescente y el equipo de sonido.
- El espacio puede ser de **cualquier naturaleza, no escénica**, donde el espectador y la intérprete convivan y deambulen: exterior, interior, calle, expositivo, espacios no convencionales de cualquier tipo... Nos interesan especialmente los espacios en los que se solapan significados y usos a partir de los cuales se enriquece nuestra interacción con ellos y por tanto nuestra propuesta.
- El **tamaño** puede ser igualmente **variable** cumpliendo unos mínimos que permitan el movimiento de un cuerpo con el fluorescente y la asistencia de público.

Tiempos:

- Montaje y desmontaje: Puede ser muy reducido, el tiempo necesario para montar el equipo de sonido, conectar el fluorescente y realizar las pruebas pertinentes.
- Ensayo y calentamiento: Dependiendo de la dificultad del espacio y la adaptación de la pieza a este será necesario entre 2-4 horas antes de la presentación para entender el espacio, reformular la propuesta y ensayar.

Personal:

- Un técnico responsable del espacio y el equipo de apoyo en montaje y función

Datos de contacto

Irene Cantero Sanz
irenecantero@gmail.com
+34 687381911
www.enprofundidad.eu

